

专业教学的文化内涵

——从基础教学引发的思考

厦门大学艺术学院 胡貽孙

近代以西画模式延续至今,我国亦不例外,这一模式曾经历从作坊传授到学校教育的漫长过程,显示了文化成份的递增和美术教育的不再孤立进行,这是社会和教育进步。

美术教育对心智的开发早为人们知晓,但它的不同于技术教育及它的文化内涵并不总被人明察,仅止于欣赏技巧而不能真正领略美术语言之美的现象比比皆是,这和美术教育尚欠普及与健全有关,受此影响,专业学生也多有不求甚解、限于表面功夫、盲从西方现代的弊病,再看美术乃至整个艺术教育文化水平总体偏低,确令人不安。

在面向二十一世纪的民族振兴中,艺术既担负着为人民服务的重任,又肩负着提高民族素质的使命,作为艺术之一的美术当然应顺应时代去攀登新的高峰,其中重视美术及美术教育的文化内涵应引起足够的关注。

专业教学是美术教育的重要环节,也是专业人才的成才基础,其对文化的倚重当不言而喻。笔者以为专业教学中的文化内涵大致有三个层次:(1)基础训练中通过写生引向对物象的正确观察与表现,达到较客观而科学的视觉认识;(2)也引向对物象美感的领悟与捕捉,达到视觉审美;(3)须激发写生或各类作业中的想象、夸张一类意念,达到艺术地表现、艺术语言的运用最后进入艺术的创造。这些层次都联系于人类以视觉形象去感受、解释、创造世界的形象思维,故其文化意义不容置疑。

笔者以为,以下各点是专业教学中不可逾越的、涉及专业与文化内在联系的方面,从这些具体而专业性很强的方面入手去思考和实践,当是切中时弊的中之乏。

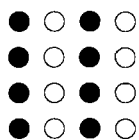
(一)基础课的文化定位

基础课是否仅止于基本功,抑或有它自身为其学科本质设定的特定内容呢?显然是后者,从这样的高度去看基础课的方位及功能,可以一改视基础为浅显

的陈见,使基础名至实归,统观美术的专业基础,其实质究竟是何?笔者以为有二个方面:(1)对美术作为一种行为的诠释。美术专业须从基本技能开始自不待言,但深藏其中的本质首先是对美术作为一种从视觉成像到造型观念(观念决定技能)的行为的阐明,即指明该行为的核心是如何看物象(看整体还是看局部、快看还是慢看、粗看还是细看、是否运用记忆与印象、如何看运动物象等)和如何画物象(是体面造型还是线造型,体面与线的形成原因、是写实还是写意、形与神及形体与态之关系、能否或要否掺以意念、如何看待前人或旁人的画法等)。(2)对基础教学的历史由来与现状的格局上的阐明、我国近百年来对西画的学习在基本功上,在拿来、消化、运用上虽已达到相当水平,但学习西画仍将继续,加上研究东方乃至现代的造型观念及其变迁,都是当今专业教学的题中之义,如何在基础教学中融入我国传统造型的内容也是值得考虑之事。对近百年以来我国美术教育及专业教学的历史宜作简要介绍,使认清在兼学中西(当然仍以西为主)的历程中,已做的(从徐悲鸿等取经于欧洲到建国后学苏联到改革开放以来的广取博收)和将做的种种。学科本质的廓清既使学生步入学术的轨道又还了基础课作为专业前期教育的一个文化定位。

(二)造型的意味

造型是专业课的第一课题,一方面为塑造物象而造型,一方面是造型手段本身的审美观照和语言提炼,继而全面进入再创造,这种综合行为的演进及升华正是美术至今的基本历史。在教学中,造型的展开一开始就吸引着学生,事实上造型起码传递着三层意思:(1)所见客体视象的状况(2)你对这一视象(一定视角的)及客体本身存在(客观的)之感受、认识与看法(3)你用以表现的手段及语言本身的状况(已化为点线面色彩等表相)。对于学生,素描依次触及着他们对透视、形体比例结构、空间体积形态、明暗色调、光感质感乃至工具笔法的认知与感悟,进而由具像写生带动的

(图二)相似性示意图

色,我们容易把它们看成竖的排列,而不容易看成横的排列。

格式塔学习理论当然也有不科学之处,但他们看到了人的智慧中的理解的作用。其实我们在绘画中经常提到的:“整体——局部——整体”就导源于格式塔理论。在美术教学

中,教师如果能够有效地运用过去的教学经验,把教学材料组织到我们可认识的模式中,按知觉经验的规律组织直观教学,不断调整局部如何服从整体的模式,启发和引导学生对学习内容加以清楚而合乎逻辑的知觉组织,一定会提高学生的学习质量和效率。

包括抽象与哲理、装饰与设计的广义的造型联想也会随他们视野的拓宽、知识的丰富而出现并加倍激起他们的审美活力。垂直的庄重、横向的安详、平行的稳定与和谐、交错的动荡可视为造型的平面意味;结构、形态的再现则深化着人们对空间与氛围的微妙体验;更有限的视觉因子萌动着美的创造。美术以徒手造型无疑富有不可取代的语言魅力,引导学生去学会展示这一魅力,不仅所展示的本身已具形象思维的深度,而且学习造型表现的过程必定需要并必然带动相关的许多知识,包括情感、审美、经验等的成长,这会促进他们的心智,也充实他们的文化底蕴。

(三)审美情感

这是最终使艺术学子具有反映时代与美感的必备素质,是专业教学不可或缺的教学内容。一位画家曾称:“一个人只要拿起画笔,向着纸,想表现什么,就已经够好,”说的是那份有感而发的真诚,是感叹人类持有一份真善美心灵的弥足珍贵,美虽有真善不能的独特魅力(它感人绝伦),但美也必与真善同在而不可分离。专业教学中的审美启迪是伴随始终的,在经典石膏的写生中,在静物或人体的作业里,在色彩调子的处理中,在由悦目向感人的美感递进过程,教师不仅要教会学生刻划外在的形象与形式之美,还须逐步开启蕴含其中的内在之美、精神之美、格调之美、意境之美,这种启示不易,是艺术教育独具的施教过程,由于审美的个体性,还须注意学生个人各异的敏感与共鸣点,在体认共性时不忘培植个人健康独特的审美情感,教学中宜多使走近自然、走近运动、走近新信息;多设短期作业与欣赏课以启动活跃的美感悟性,唤起活力也即唤起了美感;关注心灵的真诚健康,使学生学会用心底涌出的情感去作画。需要指出审美存在于物我两方面,物之美在外,我之美在内,两者相融亦为经常的心理体验。基础课作为学习造型艺术的奠基阶段,学生应先步入朴素而且朝向深刻(不是相反)的审美气氛,应领悟美与深刻不仅可能而且应当同在。专业教学中的审美启迪确闪烁着文化之光。

(四)绘画语言

这是写实素描与色彩画进入一定层次的课题,是早在进行中的积累过程,对它的启示也是基础教学的一环,且是较高层次的一环。宜从下面几方面启发:

(1)写实的一般绘画体现。(2)构成视觉美的外在因素(对比、统一、肖似、流畅、变化、和谐、节奏、形式、笔致、工具材质、痕迹、抽象构成等)。

(3)构成视觉美的内在因素(心理、性格、情感、认知、思想、观念等),即所谓意念,虽见于外却驱动于内。(4)自然美与装饰美、设计美的区别,前者重生命本相、具宇宙之气,几无重复可言,令我们追慕不已却又难以穷尽;后者工于制作,充溢人工理

想创造的天趣,绘画自以传达前者为本但应兼取后者以丰富自己。(5)具像与抽象,后者本是东方尤其我国传统绘画很纯熟的语言,西画则重前者,直到近百余年才注重汲取东方而创出抽象画风,今天两者兼用应是情理中事。抽象语言是对点线面等手段的独立运用,是绘画语言新发展的产物,是拓宽也是解放。绘画已被视为是作者心迹情感与工具材料相结合的创造过程与结果,即使写实,其见诸视觉的“综合图像”实质载着丰富的信息与内涵(对这一点的欣赏还远未普及),这种被称语言表达的东西恰是绘画的魅力所在。绘画语言涉及较深的艺术思维,又呈弥漫性与潜意识特点,它既无条分缕析的清晰又单凭概念推理难以学到,学习这种语言需要知识积累和天赋悟性,是一个较长的过程,很可能到高年级才成为侧重,基础阶段仅作预启。应向学生逐步展示绘画语言不仅超出了技术范畴,而且超出了一般的情感或美感的表达范畴,处在较高的审美层次,这一深度和高度可视为更有文化意义的教学层次。

综观之,从浅层看,美术自和一般意义的文化知识有诸多联系,如教学之于比例透视、力学之于人体运动与结构、光学之于色彩等;从深层看,美术也和较专门的学科有关,如视觉科学之于视生理与视心理,哲学之于观察方法、认识方法,艺术学之于形象思维、艺术心理等,可见视美术为技术是何等的偏误!视形象思维为与逻辑思维无关、视艺术才赋无须文化营养的滋润是何等的偏误!质言之,艺术本身即特殊形式的文化、我们所从事的美术及美术教育本身即大文化中的一部,我们何敢停滞于缺少文化的浮浅境地?让美术的一切特性在我们手中发挥尽致,同时使她生长于丰腴的文化与精神的土壤之中,这是我们当前极需做也极欲为之的事。

跨世纪的专业人才应具有较高的专业与文化的综合素养,高等美术教育在我国也曾有过重视文化的成功经验,因此我们的事业不仅是必需也是可能做到的。我们不会忘记倘不是历史的弯路,艺术教育本来就和文化紧密相连这一浅白道路,也不应低估纠正时下业已偏误的专业学生轻视或疏于文化学习之现象的难度,为此我们渴望情况会好转并愿尽一个专业教师应尽之职。教学中对文化内涵的关注与把握,对学生素质在根基部位的加固都已是不少拖延的工作,如果我们的努力能减少今天专业教学缺乏文化底蕴的尴尬,那么可望在不久的将来,当素质教育方针终使广大中小学生的综合素质普获提升之时,当有一天艺术高考的文化录取线又恢复到它应有高度之时,不仅这种尴尬将不复存在,而且我们终可以在较高起跑线上施展教学,届时的专业美术乃至整个艺术教育必有一个大幅度的提高。